

舒伯特《降B大调钢琴奏鸣曲D.960》

第一乐章艺术特征与演奏分析

王雅越琪

(成都师范学院, 四川 成都 611100)

摘要:舒伯特奥地利著名的作曲家,具有独特的个人音乐风格。钢琴奏鸣曲在舒伯特创作中占有重要的地位,最后一首钢琴奏鸣曲,就是本文分析的降B大调D.960。降B大调D.960这首作品具有庞大的规模,是舒伯特钢琴奏鸣曲的代表作,第一乐章被音乐评论家称作贝多芬之后最完美的奏鸣曲乐章,舒伯特是古典主义形式与浪漫主义之间情感交相呼应,本文通过研究舒伯特降B大调D.960第一乐章的艺术特色,演奏的力度,乐句等方面对这首作品进行研究与分析,希望可以帮助大家更好的学习理解,演奏舒伯特的这首奏鸣曲。

关键词:舒伯特 奏鸣曲 艺术特征 演奏分析

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.25.160

一、舒伯特生平及创作背景

弗朗兹·彼得·舒伯特(Franz peter Schubert, 1797—1828)虽然英年早逝,但是其站在古典音乐的肩膀上劈开了浪漫主义的新天,一生创作多达600多首的艺术歌曲,奠定了他艺术音乐创始人的地位,被评为浪漫主义鼻祖,“歌曲之王”。

他的创作类型十分广泛,并且随着光阴的流淌日益高产、纯熟。歌剧、配乐音乐和歌唱剧虽声名不显但均有涉猎,大量为诗人作品的歌曲创作,不仅把音乐与诗歌紧密联系起来,也探索出了其自有的叙事感、画面感。

他还有23首钢琴奏鸣曲、9部交响曲和4首小提琴奏鸣曲,这些则是向世人展示了其器乐上的禀赋。

本文所要讨论的就是舒伯特最后一首奏鸣曲《降B大调钢琴奏鸣曲D.960》(下文简称D.960)的第一乐章。D.960是舒伯特晚期作品,也是他奏鸣曲中最影响力的一首,规模大,曲式结构严谨,流畅的歌唱性旋律音调上,和声支体较丰富,有着新奇,别具一格的手法^[1]。

从其手稿猜测,与D.958、D.959一同构思于1828年春季或者更早一些,成稿于当年9月26日。

在这一年春,舒伯特举办了人生第一场——也是唯一一场——个人作品音乐会,并大获成功。这一天也是贝多芬逝世一周年纪念日,舒伯特非常尊崇贝多芬,曾多次去探望病重的贝多芬,并参加其葬礼。

1828年冬,舒伯特病逝于维也纳,他兄长的公寓里,根据他的遗愿葬于贝多芬墓旁。

二、艺术特征

(一) 古典风格因素

作为跨越18世纪和19世纪交会的维也纳青年音乐家,深受海顿、莫扎特、贝多芬三人的古典主义影响,古典主义那些工整的宏大结构与周密的逻辑在舒伯特的作品里充斥。

而且因为舒伯特对贝多芬尤其崇拜,舒伯特晚期的很多作品中都可以找到一些贝多芬的痕迹,到D.960则更是从第一乐章的开场就让人联想到贝多芬的降B大调第七号钢琴三重奏“大公”,而后面的片段里又让人很容易联想到贝多芬第五钢琴协奏曲“皇帝”。

之所以这样,很大可能是因为D.960创作于舒伯特在贝多芬逝世一周年时所举办的音乐会前后,他或许有意将此曲献给故去的偶像。

(二) 浪漫风格因素

或许是因为大量的艺术歌曲创作,也可能是因为生活孤独和事业上的坎坷,舒伯特的早期作品里就展现了对天性的探索,对个体性格的捕捉能力,更富有感性。

舒伯特虽然在创作技法上大量学习贝多芬,但在创作上能看出他不落窠臼,对奏鸣曲的严谨形式发起的挑战,向浪漫主义方的探索。

D.960钢琴奏鸣曲更是有别于传统奏鸣曲,在严谨的理性框架下隐藏着主观的、感性的布局,歌唱与旋律相辅相成,抒情性更强,线条优美且节奏灵动变化。

即便不谈作品,舒伯特的创作方式本身就很浪漫。对

比贝多芬，他的草稿很少的修改，整洁清晰，与贝多芬先搭框架、多曲并行创作、大面积涂改反复修改不同，舒伯特的创作更加灵动随性，他似乎无时无刻都能在脑中迸发出优美的旋律，然后迅速记录在纸上，并依此完成作品。

三、曲式结构分析

第一乐章为降B大调，节拍是4/4，中板的速度，奏鸣曲式。这一乐章以安静、温柔的声音呈现出来。（如图1）

图1 曲式图

在呈示部主部主题（1-18小节）是单三部曲式，由两个乐段组成。右手以温柔旋律进行展开，左手以PP，并且平均的降B大调主音的八分音符缓慢展开，至第8小节左手以PP渐渐淡出，在左手颤音，右手以中降B大调属四六和弦上主部结束。第9小节开始，第二个乐句旋律上与第一乐句有些相似，但第二句旋律线条有着不一样的情感色彩。在第18小节中，左手第二次的颤音，有一种神秘的音乐氛围。（如图2）

图2 谱例1

在作品中的（19—28小节）是主部的展开部，由主部的降B大调转到降G大调，更加重视了下属的功能，右手的单音进行是引用主部的旋律，左手以降G大调的分解的伴奏方式为主旋律弹奏。节奏型从八分音符变为十六分音符。从（29-35）6个短小的小节中，通过左右手紧凑的十六分音符到三连音，到主部旋律，调性从降B大调转到副部主题的升f小调，更突显出主部的歌唱性与紧张性。（如图3）

图3 谱例2

副部主题（48-78）小节，副部一共有两个主题部分，48小节开始，是第一个主题，也是一个新的旋律，由左手的演奏的次中音声部升f小调为主要的旋律声部进行演奏，

右手三连音的弹奏方式是对主部连接部分的延续，转到了平行关系调的A大调。直到在59小节中，在调性上由A大调到同主音的a小调最后转到a小调大调的属关系调，F大调上。使音乐逐渐有音乐旋律逐渐明亮起来。（如图4）副部的第二主题为（第79-99）小节，F大调开始转到降A大调，最后在F大调处完满终止。从转调中可以看出，升f小调的副部调性与主部的降G大调属于是同主音调，主部与副部的主题调的中心是相同的。从89小节开始，左右手逐渐出现了休止符，休止符在旋律上增加了音乐的感情色彩，使作品更加有特色。最后在颤音当中结束第一乐章的呈示部。

图4 谱例3

展开部（118-215）小节，共有97小节，调式延续的呈示部的升c小调，调性从升c小调-A大调-升g小调-B大调-降b小调-降D大调-E大调-C大调-d小调结束。旋律声部在右手，从单音旋律到八度的旋律进行而左手采用的是分解和弦的方式来进行伴奏。从第131小节，右手三连音的出现，使音乐更加的有稳定性，律动性。小调的调性增加了展开部别有的风格。151小节左右手交替演奏，能够更加突出音乐的旋律性与歌唱性。从165小节，右手的三连音与左手八分音符的演奏方法，音乐上强弱迅速的变化，使音乐在情绪上更加赋有紧张感。在174小节开始的三和弦的弹奏，可以更加凸显出右手的旋律音乐。在186-202小节，回到主部主题的材料，更加强了主部的音乐旋律线条，与呈示部的主部主题同样的颤音结束。d小调结束与呈示部的F大调相呼应^[2]。

再现部（216-335）小节，继续展现了呈示部的结构与旋律线条，在再现部的主部中，调性布局降B大调-降G大调-升f小调-降B大调，并且在再现部的副部中回归到降B大调。严谨的奏鸣曲式，以此看出古典主义的传统深深地影响着舒伯特的创作，第一乐章尾声（336-357）小节，重复再现部当中结束部的部分，并且回归到呈示部的主题乐句，同样运用颤音，休止符，稳定的和弦来结束第一乐章。（如图5）

图5 谱例4

四、演奏分析

(一) 触键

钢琴演奏中不同时期的作品演奏的触键方式也大有不同。在巴洛克时期大多是宗教音乐，弹奏的方式多是非连奏，断奏，强有力需要用指尖弹奏，扎实的弹奏凸显出管风琴的弹奏效果。在古典时期，通过手臂的大臂带动手腕，使手臂、手腕要适当的放松，灵活，具有流动性，使古典主义时期的作品丰富，饱满的音乐色彩。

D.960第一乐章的风格是优雅柔美的。在主部主题当中的旋律以和弦的形式出现，极弱的力度庄严平稳的进行，旋律线条清晰。音程、和弦弹奏会有参差不齐的声音，弹奏听起来是整齐的声音，首先大臂与小臂不要僵硬，要放松，有充分的准备，保证所有的力量沉到每一个指尖上，指尖一起落下，使指尖铿锵有力，力度大，时间短促，声音大有震撼力。例如作品的123小节，两个ff中，需要这种触键方式。而在展开部的主题中（118）小节开始，右手单音的旋律，需要用连奏来完成，与ff有爆破力的触键是截然相反的，不要过多的用指尖，用手指的指肚去触键，也要注意手指的高度，慢慢的落在琴键上，手臂的力量只在单独的一个音上，力量转移到下一个旋律音，速度稍微缓慢，饱满并连贯。

这首作品有部分节奏较快，触键的速度需要提高，音乐色彩变化较快，触键力度需要很强的控制力，让这首作品的主旋律更清晰，而在经常出现的十六分音符的伴奏中，手腕要更加放松，手指快速的下键，声音平均，连贯，没有缝隙。触键的速度直接影响音色的明亮与暗淡，形成鲜明的对比。

(二) 力度

浪漫主义时期的作品，例如巴洛克时期的作品，在速度上有较大的提高，上升到了一个全新的。在舒伯特的作品当中，可以清楚地看到，PP，PPP，FF等力度记号这些清楚的标记在作品中。在D.960这首作品当中，在副部的主题当中（48-58）小节可以清楚地看到作品当中的标记，强弱有很迅速的变化，而在48小节当中，一个P开始，到pp，接着是渐强，在两小节过后又是减弱，弱到PP，两小节过后又是渐强，弹奏一小节过后又是减弱。渐强的弹奏当中最重要的是弱，弱的力度需要有很好的控制力做到渐强的音乐效果。同样渐弱的弹奏当中最重要的是强，这样音乐会有很明显的色彩变化。可以看出，在这首钢琴奏鸣曲作品当中，需要有很夸张的速度与力度的表现力，能够更好地

体现出舒伯特在情感、情绪上的起伏^[1]。

在（71--73）小节当中，虽然只有4个小节，但是在力度变化速度之快，积极的上行旋律渐强演奏，下行好像在叹气一样的渐弱，更能凸显乐曲的情感方面饱满有张力。在（109-117）小节当中，尽管是一个短小的连接部，音乐的力度上，两个乐句的对比从mf到pp，可以看出这首作品有很多pp的演奏，例如大指较胖，很容易弹奏出重音，需要压低手腕，贴着琴键弹奏，而四指较弱在演奏作品上也需要均匀的音色，从而达到pp的效果。在113小节的mf逐渐渐强sf，当ff力度在演奏时，需要用到全身的力量传递到手指，达到一种爆破力的力度，和之前的音乐有着鲜明的音色比较，来诠释表现出乐曲想要的sf效果。（图6）

图6 谱例5

在第一乐章的结尾，音乐的力度布局pp-渐强-pp-减弱-pp，对于力度要有极高的控制能力，手指要低触键，摸着琴键进行演奏，最后的pp，以及出现的休止符，做到情绪的转换，安静，逐渐浅出的音色效果。在演奏舒伯特的这首钢琴奏鸣曲，一定在力度上要做到明显的音色变化，才能更好地表现舒伯特想表现的音乐。（谱例4）

五、结语

本篇阐述分析了舒伯特《降B大调钢琴奏鸣曲D.960》第一乐章的艺术特征和演奏技法，重点指出舒伯特钢琴奏鸣曲的风格特征，分析了舒伯特创作风格的承传。在这首作品中，既有古典主义的继承，也有浪漫主义的抒情歌唱。通过深入了解这首作品诞生的过程与背景，结合乐句分析与深层理解，有助于演奏力度上的精准把握，以及对触键的细致感觉，将演奏技巧与音乐情感相结合，从而更好地完成这首钢琴奏鸣曲的演奏。

参考文献

- [1]郭丽娟.舒伯特降B大调钢琴奏鸣曲(D960)的创作特征与演绎分析[D].开封:河南大学,2008.
- [2]陈乐燕.舒伯特《降B大调钢琴奏鸣曲》第一乐章“Motto”研究[J].中国音乐学,2009(01):131-134.
- [3]丁佳倩.舒伯特《降B大调钢琴奏鸣曲》第一乐章的艺术特征[J].当代音乐,2019(05):107-110.